

ПЛАНЕТА ВАНКСИ

ХУДОЖНИК,
ЕГО РАБОТЫ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

ПЛАНЕТА ВАНКСУ

ХУДОЖНИК,
ЕГО РАБОТЫ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

БОМБОРА™
Москва 2018

УДК 74(410)
ББК 85.14(3)
ПЗ7

KET
Planet Banksy

© Michael O'Mara Books Limited 2014
First published in the English language by Michael O'Mara Books Limited

ПЗ7 Планета BANKSY. Художник, его работы и последователи. — Москва : Эксмо, 2018. — 128 с. : ил.

ISBN 978-5-699-97441-2

Художник, провокатор, анонимный гений, политический активист — все это Бэнкси. Никто не знает, кто он на самом деле, но все знают его работы. Его стилем, чувством юмора и острой критикой современного общества восхищаются по всему миру. В этой книге вы найдете не только множество работ знаменитого уличного художника, но и труды его учеников. Они позволят вам по-новому взглянуть на уже известные работы Бэнкси, почувствовать, как они повлияли на городские пейзажи по всему миру и лицо современного искусства.

УДК 74(410)
ББК 85.14(3)

ISBN 978-5-699-97441-2

© Захаров А., перевод на русский язык, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

**Книга посвящается
памяти P183 (Pavel 183).**

Ты ушел, но не забыт.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ч личным художником и провокатором Бэнкси восхищаются по всему миру за его юмор, креативность и послания, которые он передает с помощью своих произведений и выходов. Бэнкси — пример «художника вне закона», взявшего на себя задачу делиться идеями, которые, с одной стороны, кажутся радикальными, а с другой — очевидными и, к нашему стыду, правдивыми. С одной стороны, он художник-граффитчик, который особенно любит работать на стенах общественных зданий, а с другой — социальный активист, понимающий, что в мире есть проблемы, с которыми нужно бороться, обсуждать их, а иногда и осмеивать. Его изображения критикуют правительства и полицию за их собственное преступное и возмутительное поведение, войну и ее безумства, нищету, культ знаменитостей и даже взрослых — за то, что забыли свои детские мечты.

Бэнкси, как и многие другие художники, представленные здесь, начал свою карьеру как граффитчик, наточив творческие зубы на улицах и изучив основы скрытности, общения с широкой публикой

и рисования красками из баллончиков — по ночам. Однако, уйдя из мира граффити с его стилизованными буквами в другой мир, художник, используя свое остроумие, научился, как и его коллеги-предшественники Ник Уокер, Блек Ле Рат и Джеф Аэрозоль, рисовать сложные трафаретные рисунки и проворачивать умные трюки. Используя это, чтобы продавать картины, Бэнкси добился уникального положения в мире искусства. Успешно продавая принты с изображениями того, что он рисует на улицах, художник получил финансовую независимость, позволяющую ему продвигать свои идеи и дальше. На работы Бэнкси сейчас такой спрос, что их незаконно используют в самой разной атрибутике и копируют шутники всего земного шара.

Он путешествует по всему миру, оставляя провокационные сообщения в абсолютно разных местах — таких, как Западный берег реки Иордан в Израиле или Новый Орлеан вскоре после урагана Катрина, провоцируя тем самым диалоги и критикуя общество. Благодаря этим же путешествиям Бэнкси стал

ведущей фигурой в международном сообществе уличных художников. Его картины, книги, фильм и неустанные выходки сделали из него знаменитость, которая вдохновляет и известных, и новых художников по всему миру.

Художники, представленные на этих страницах, как и Бэнкси, талантливы и дисциплинированы в своем подходе к созданию произведений, которые они затем выносят на улицы и делятся ими с миром. Изображения, которые вы увидите, — это конечная стадия творчества — картины, рождающиеся в домах и студиях и требующие бесчисленных часов, чтобы представить их и в конце концов создать. Большинству художников потом приходится тратить немало времени, чтобы найти нужное место для того, чтобы поделиться своей работой. Наконец, когда произведения искусства готовы, они появляются на улицах, чтобы прожить там некоторое время. Срок жизни работ, представленных в этой книге, обычно не очень долг. Многие из них отчищают, стирают, закрашивают и уничтожают буквально через несколько дней после создания. Некоторые, которым особенно повезло или которые были официально санкци-

онированы (таких мало), обычно держатся намного дольше, но я считаю, что их воздействие не такое мощное, как у несанкционированных произведений, на которые можно наткнуться совершенно случайно. Конечно, все художники знают, как и где лучше всего делиться картинами на улицах своих городов, к тому же в разных местах условия сильно различаются. То, что работает в Буэнос-Айресе или Афинах, может не сработать в Лондоне или Женеве.

Все художники, представленные в этой книге, — активисты, оставляющие на общественных зданиях свои послания, чтобы они дошли до широкой публики даже под угрозой ареста. Их всех объединяет стремление делиться идеями, чтобы принести счастье, знание и привлечь внимание мира к тому, что у создателей на душе. Художник по имени Эндер объясняет: «Город принадлежит нам. Я хочу удивить прохожих, чтобы они однажды утром проснулись и вдруг увидели новое произведение на стене. Я хочу, чтобы они задумались, но прежде всего — чтобы улыбнулись, изумились, чтобы это стало для людей приятным сюрпризом. Мои произведения — не против горо-

да, они за него и с ним». Назир из Каира добавляет: «Я начал рисовать на улицах, когда понял, что это — еще одна среда, в которой можно воспользоваться свободой самовыражения и сражаться с обстоятельствами, и эта среда появилась, когда полиция вдруг стала не такой сильной, как всегда. Я никогда не хотел заниматься искусством — я делаю все это ради активизма».

Произведения, представленные в этой книге, посвящены общим темам, которые исследовали и Бэнкси, и другие художники. Неудивительно, что многие из них посвящают свои работы полиции, правительству и законодательству, например, Деде (Израиль), Кейзер (Египет), Хогре (Италия) и Могул (Швеция). Гражданские волнения, война и мир — еще одна популярная тема для художников по всему миру; в том числе ее разрабатывают Камо (Австралия), Сун (Германия) и Аиси и Сот (Иран). #codefc (Англия) относится к этой теме как к одному из важнейших своих проектов. Другие, такие как Wild Drawing (Греция), исследуют проблемы бедности и безработицы, которые стоят в их родных городах, например, в Афинах, в полный рост. Тем не менее наряду с серьезными

художниками есть и такие, которые рисуют с весельем и юмором, например Эндер (Франция), Ози (Бразилия) или российская арт-группа Zuk Club, чья серия рисунков с гномами весьма забавна и умна. Еще одна популярная тема — придание игривости городским джунглям, в которых живут многие из нас. Фантастические животные, на которых ездят дети, — тема произведений Run Dont Walk (Аргентина), гигантские звери возвышаются над пешеходами в работах Токсикомано Каллехеро (Колумбия), а Be Free (Австралия) изображает маленькую девочку, которая, помимо всего прочего, беспечно рисует каракули на стенах. Знаменитости, герои, мученики, ангелы, смерть и многие другие темы увлекают артистов и вдохновляют отличные произведения.

Я надеюсь, что вам нравятся те рисунки на стенах, которыми художники делятся со всеми нами. Я считаю их просто потрясающими, и для меня большая честь представить их вам.

А теперь давайте приступим.

KET

Hi Beauti-
Fool

СОДЕРЖАНИЕ

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ	10
-----------------	----

БЕТОННЫЕ ДЖУНГЛИ	18
------------------	----

ЗНАМЕНИТОСТИ	36
--------------	----

ЮМОР	54
------	----

ЗАКОН И ПОРЯДОК	72
-----------------	----

ЗНАКИ ВРЕМЕН	90
--------------	----

ВОЙНА И МИР	108
-------------	-----

Слева: Деде, Тель-Авив,
Израиль, 2011.
Фото — Милли Кац

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ

В увлечении ангелами, демонами и смертью в искусстве нет ничего нового: к этому нас словно призывает наша смертность. Более того, власть, которую религия до сих пор имеет в обществе, отражается и в уличном искусстве, которое либо прославляет аспекты мифологии (например, в многочисленных произведениях, изображающих ангелов), либо критикует религию и саму жизнь.

Использование демонов, изображений черепов и смерти — еще один признак современности; эти произведения обращаются к нашему коллективному увлечению смертью и людьми, создающими эти пугающие изображения. На улицах подобные рисунки немедленно притягивают взгляд, и это полезно для художников, которые хотят привлечь к себе внимание.

*Слева: Бэнкси, кадр из видео,
Нью-Йорк, США, 2013.
Фото — Рэй Мок*

Выше, слева: Бэнкси, «Ангел Озона», Олд-стрит, Лондон, Англия, 2008. © ArtAngel / Alamy

Выше, справа: Бэнкси, Лондон, Англия, 2003. © REX

Выше: Эндер, «Благовещение», Флоренция, Италия, 2013

Напротив

Выше: ADW, «Бойня в День святого Валентина», Дублин, Ирландия, 2013

Ниже, слева: Скуллфон, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2011

Ниже, справа: Run Dont Walk, Нью-Йорк, США, 2012

Справа: Жильда, «Благовещение»
(адаптация оригинала Орацио
Джентилески), Неаполь, Италия, 2012

Напротив

Выше, слева: Жильда, «Чаша смерти»
(адаптация оригинала Элиху Веддера),
Неаполь, Италия, 2011

Выше, справа: Жильда, «Женщина —
летучая мышь» (адаптация оригинала
Альбера Пено), Париж, Франция, 2012

Ниже: Илус, «Фестиваль банок»,
Лондон, Англия, 2008

«У моих произведений нет
какого-то определенного
значения. Если я рисую
ангелов или крылатых
существ, это не делает меня
мистиком. Меня мотивируют
аллегии, вещи, которые
избегают рациональности
или провоцируют странные
толкования. А еще улица —
это место, где можно удивить
и привести прохожего
к чему-нибудь неожиданному
в неожиданном месте».

ЖИЛЬДА

БЕТОННЫЕ ДЖУНГЛИ

Сегодня люди по-прежнему расширяют города и уничтожают джунгли, леса и все остальное, чтобы выращивать и добывать природные ресурсы для сверхпотребительского растущего населения планеты. Впервые в истории человечества в городах стало жить больше людей, чем в сельской местности. Эти городские метрополисы, кишасшие людьми и жизнью, создали индустриализированное «рабочее» общество, в котором люди рождаются, чтобы стать новым поколением рабочих, кормящих капиталистическую систему, поддерживающую порядок.

Эти бетонные городские джунгли становятся игровыми площадками для детей и не обделенных воображением взрослых, которые сопротивляются монотонности жизни. Граффитчики и уличные художники десятилетиями бунтуют против скуки и бледных стен, разрисовывая их разноцветными версиями своих прозвищ, а в последнее время — картинами, превращающими эти самые городские стены в игровое поле для художника, покрытое интереснейшими идеями, воплощенными в трафаретах, постерах, фресках и других формах самовыражения.

Художники вроде Бэнкси, Run Dont Walk и других веселятся и выпускают на свободу своего внутреннего ребенка — в том числе и в буквальном смысле рисуя детей на стенах. Эти изображения заставляют нас прославлять жизнь и вспоминать, что веселье, которое мы пережили в детстве, до сих пор живет внутри каждого. Захватывая города, художники своим воображением оживляют на стенах животных — как настоящих, так и мифических. Овцы, козы, коровы, динозавры, единороги, русалки — всех их мы видим вокруг благодаря этим людям и их смелому, дерзкому искусству.

«Уличное искусство должно быть свободным, чтобы люди творили, не думая ни о деньгах, ни о будущем, ни о выставках в модных галереях. Вот почему мы не подписываем свои произведения. Если я поставлю под ним свое имя, я стану «автором», а если я автор, то автоматически претендую на похвалы и внимание. Если вы не подписываете свое произведение, то в его создании можно подозревать любого жителя города — даже вон того чувака, который рядом с тобой ждет автобус».

ГОНСАЛО, КОЛЛЕКТИВ BS.AS.STENCIL

Слева: BS.AS.Stencil, Тудела, Испания, 2011. Фото — Ана Альварес Эррикальде
Внизу, слева: Матиас Эспасьял Пикон, «Моно-Флорипа», Сан-Паулу, Бразилия, 2012

Справа: Матиас Эспасьял Пикон, «Моно-Негативо», Сан-Паулу, Бразилия, 2009
Нижне: Матиас Эспасьял Пикон, «Руаль», Сан-Паулу, Бразилия, 2012

Выше и ниже: Деде, Тель-Авив, Израиль, 2011. Фото — Милли Кац

Выше: Токсикомано Каллехеро, Богота, Колумбия, 2011

Ниже: Токсикомано Каллехеро, Лима, Перу, 2013. Фото — КЕТ

Слева: Стюи, Ливерпуль, Англия, 2011

Ниже: Бэнкси, Лондон, Англия, 2003. © REX

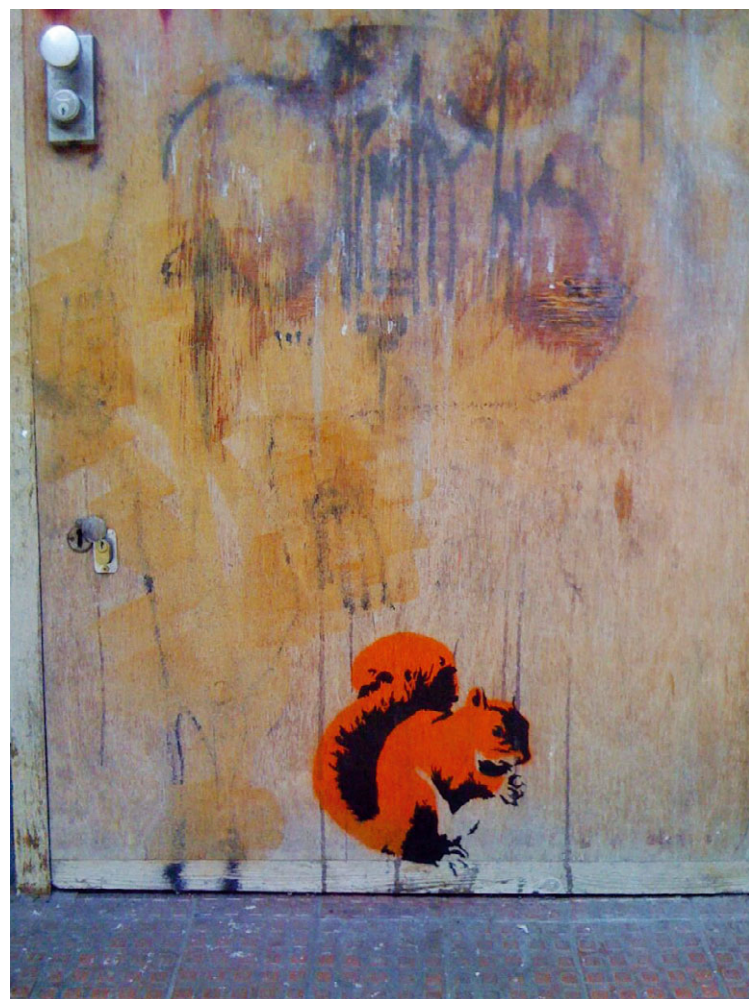

«Мои рисунки — словно
«призраки», останавливающие
время. Мне нравится видеть,
как животные захватывают
города, возвращая себе
натуральную среду обитания
среди бетона и небоскребов.
Это примерно то же самое,
что отправить «городских
мальчишек» в чистое поле».

СТЮИ

Выше: Стюи, Кэмден, Лондон, Англия, 2012

Справа: Стюи, Лондон, Англия, 2011

Выше: Неизвестный автор, Кэмден, Лондон, Англия, 2009. © Jeffrey Blackler / Alamy

Ниже: Бэнкси, Лондон, Англия, 2008 © Roger Cracknell 01 / classic / Alamy

Справа: Canvaz, www.canvaz.com, «Золотоискатель», Дублин, Ирландия, 2012

Выше: Бэнкси, Шордич, Лондон, Англия, 2007. © Sophie Duval / EMPICS / PA Images

Ниже: Забу, «Мечь природы», Уэстон-сьюпер-Мэр, Англия, 2012

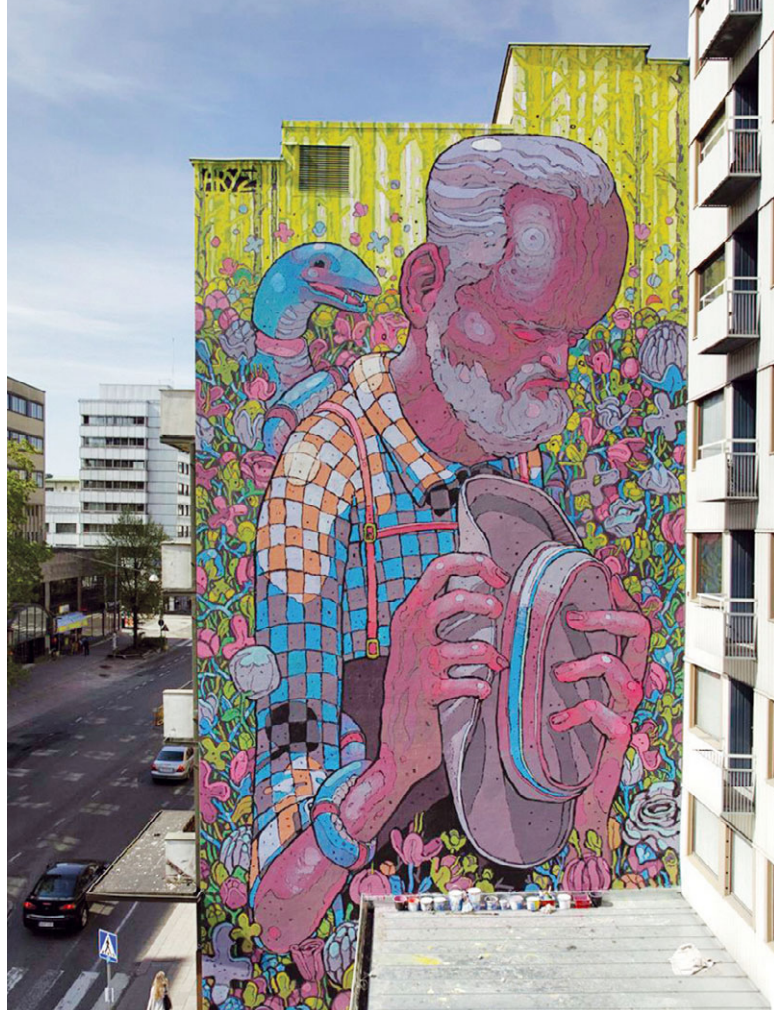

Выше: Тона, Париж, Франция, 2012

Справа: Ариз, Турку, Финляндия, 2011

Нижне: Айси и Сот, Чикаго, Иллинойс, США, 2012

Выше: Бэнкси, Бронкс, Нью-Йорк, США, 2008

Ниже: Бэнкси, Лондон, Англия, 2004. © Barry Lewis / Alamy

«Рисунки, которые я нарисовал за последний год, связаны со всякими смешными вещами и с играющими детьми, но масштабы животных и детей, используемые в них, совсем не такие, как ожидают люди. Я даже не знаю, с чего вдруг увлекся этой эстетикой, но я очень хочу сохранить невинность детских игр».

RUN DONT WALK

Справа: Камо, Ватерлоо, Новый Южный Уэльс, Австралия, 2012

Ниже: Run Dont Walk, Буэнос-Айрес, Аргентина, 2012

Выше: Be Free, заброшенный дом, Мельбурн, Австралия, 2012

Справа: Неизвестный автор, Бристоль, Англия, 2009.
Фото — Аарон Р.Т. Смедли

«Мне нравятся грязные, потрескавшиеся стены или места, которые выглядят слишком просто и буквально просятся, чтобы с ними что-нибудь сделали».

BE FREE

Выше: Алиас, Гамбург, Германия, 2012. Фото — Тео Брунс

Нижне: Камо, Пейджвуд, Новый Южный Уэльс, Австралия, 2012

Выше: Be Free, Мельбурн, Австралия, 2011
Ниже: Аиси и Сот, лес Мазихель, Иран, 2012

«Работа уличного художника похожа на работу актера: мои картины изображают людей, сцены, театр. Я должен создать сценарий, чтобы придать смысл трафаретам. После того, как картина оказывается на стене, она, скорее всего, проживет недолго. Работа становится собственностью прохожих, которые посмотрят (или не посмотрят) на нее. Ее сорвут со стены, иногда — украдут или изрисуют, но я надеюсь, что она хотя бы вызовет улыбку или другие эмоции у каждого, кто на нее посмотрел».

ЭНДЕР

Выше: FRZ, «Знак вопроса», Тебриз, Иран, 2012

Справа: Эндер, Марсель, Франция, 2011

ЗНАМЕНИТОСТИ

www.1000.ru

Если вы из тех, кто пририсовывает усы на фотографиях знаменитостей в газетах, то отлично понимаете, что такое ниспровержение имиджа знаменитости и подшучивание над общественным вниманием к ней. Уличные художники — мастера подобного юмора, выводящие насмешки на новый уровень, где от них не может спастись никто — ни короли, ни политики, ни мертвые, ни даже Иисус Христос.

Вы, возможно, уже видели изображение королевы Елизаветы от Бэнкси, но манипуляция изображениями знаменитых людей встречается по всему миру, равно как и фанатское поведение: например, художники рисуют своих любимых знаменитостей или берут прозвище, подражая им. Даже сам Бэнкси не может избежать насмешек в уличных рисунках.

Некоторые художники, например, Криптик, используют изображения знаменитых людей, например, портреты Ганди, Сапаты, Мартина Лютера Кинга, чтобы напомнить нам о жизни и идеях этих людей.

Слева: Неизвестный автор,
«Мадонна», Афины, Греция, 2013.
Фото — Джулия Тулке

Выше: Orticanoodles, «Королева Елизавета», Амстердам, Голландия, 2013

Нижe, слева: Pegasus, «Королева Елизавета», Лондон, Англия, 2013

Нижe, справа: Pegasus, «Статуя Свободы», Лондон, Англия, 2013

Выше, слева: Бэнкси, Лондон, Англия, 2007. © Chris Jackson / Getty Images

Выше, справа: Джей Джессо, «Кот в шляпе (Линкольн)», Чикаго, Иллинойс, США, 2012

Ниже: Криптик, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2011. Фото — КЕТ

Слева: Огре, «Хуан Карлос», Барселона, Испания, 2008

Ниже, слева: Огре, «Путин», Рим, Италия, 2012

Ниже, справа: «Мао Цзэдун», Хо Ши Мин, Вьетнам, 2013

Напротив

Выше: Неизвестный автор, «Посадите Мурси», Каир, Египет, 2011. Фото — Хенд Абдуллах

Ниже: Солус, «Доктор Зло», Дублин, Ирландия, 2013

«Для меня знаменитости —
как жареная картошка.
Я их просто обожаю».

ХЭНКСИ

«Я хочу, чтобы люди могли
«выйти на связь» с моими
произведениями. Они должны
знать, что меньшинства
составляют большинство,
а ненависть, расизм и стереотипы
лишь заставят нас сплотиться
против них, как семью».

ДЖЕЙ ДЖЕССО

Выше, слева: T. Wat, «Какая, в жопу, эволюция?», Лондон, Англия, 2009

Выше, справа: Джей Джессо, «Джедай Сапата», Гуанахуато, Мексика, 2012

Справа: Бэнкси, Новый Орлеан, США, 2008. © Sean Gardine / Getty Images

PRIVATE
PROPERTY
KEEP OUT

Выше, слева: Zuk Club, «Белоснежка и гномы», поселок Заокский, Россия, 2012

Слева: ADW, «Странный загар», Дублин, Ирландия, 2012

Выше: Неизвестный автор, «Ядерный луч», Тель-Авив, Израиль, 2010. Фото — Джулия Тулке

Справа: Pegasus, «Мона Лиза», Лондон, Англия, 2013

Ниже, слева: Orticanoodles, «Фрида Кало», Барселона, Испания, 2012

Ниже, справа: Неизвестный автор, «Сальвадор Дали», Лима, Перу, 2013. Фото — КЕТ

«Я считаю, что это большая глупость — отдавать общественные здания политикам и многонациональным корпорациям, которые спокойно могут бомбардировать нас своими гребаными посланиями. Я считаю, что в знак протеста против использования общественных зданий имею полное право разрисовывать улицы. Размещение изображения — это первое послание».

ОГРЕ

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2001. © Chris Dorney / Shutterstock

Ниже: Ози, «Пабло Пикассо», Сан-Паулу, Бразилия, 2013

«Я — поп-артист, и в этом мире, сходящем с ума по знаменитостям, мне нравится создавать иронические изображения знаменитых людей».

PEGASUS

Слева: Pegasus, «Шер», Лондон, Англия, 2013

Выше, слева: Забу и Pegasus, «Трибьют Рианне», Лондон, Англия, 2012

Ниже: The Dude Company, «Notorious BIG», Прага, Чехия, 2011

Выше, слева: Хэнкси, «Би-любопытный Джордж (Джордж Клуни)», Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2013

Выше, справа: Хэнкси, «Первая крыса Хэнкси (Том Хэнкс)», Нью-Йорк, США, 2012

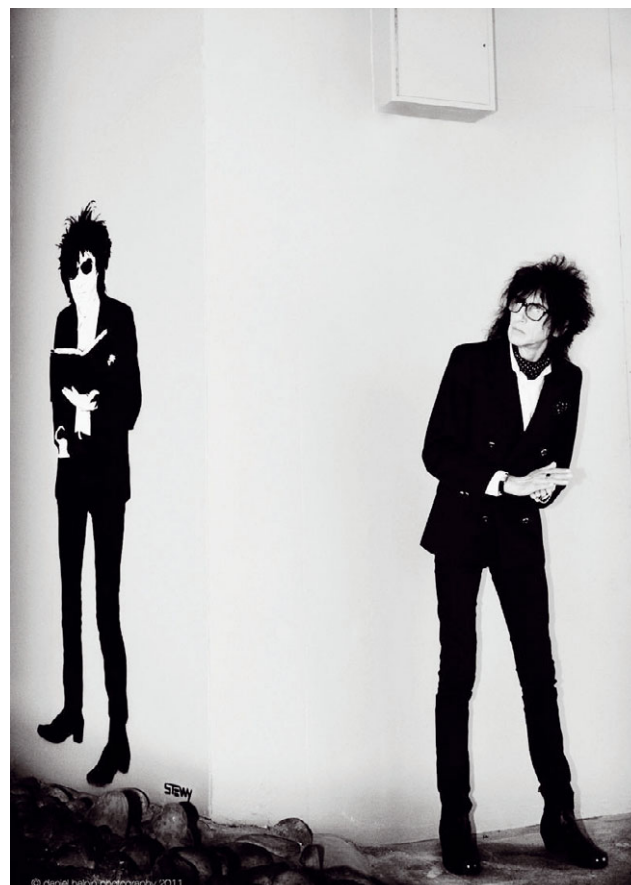
Справа: Pegasus, «Мэрилин Монро», Лондон, Англия, 2013

Ниже: Бэнкси, Лондон, Англия, 2007. © Sophie Duval / EMPICS / PA Images

Напротив

Выше: Аиси и Сот, «Джон Леннон», Тегеран, Иран, 2010

Ниже: Mr Brainwash, «Али», Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2011. Фото — КЕТ

Выше, слева: Алек Монополи, «Джек Николсон», Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2011. Фото — КЕТ

Выше, справа: Стюи, «Джон Купер Кларк», Лондон, Англия, 2011. Фото — Дэниэл Халпин

Слева: Огре, «В Бристоле ведем себя как бристолец», Лондон, Англия, 2013

ЮМОР

ICY AND SOT

Спешка и шум городской жизни могут сильно давить на жителей города. Такие художники, как Бэнкси, Тона, Zuk Club и другие, представленные в этой главе, работают на улицах, чтобы подарить легкость и юмор жителям как своих районов, так и городов, в которые они ездят. Для них важно создавать произведения, которые обрадуют тех немногих счастливых, которым доведется увидеть эти картины по пути на работу.

*Слева: Айси и Сот, Лос-Анджелес,
Калифорния, США, 2012*

«Я всегда любил рисовать. Думаю, это моя главная мотивация».

АРТ-ГРУППА ZUK CLUB

Выше: Бэнкси, Западный берег реки Иордан, Израиль, 2005. © Marco di Lauro / Getty Images
 Выше, справа: Бэнкси, Нью-Йорк, США, 2013

Напротив

Выше: P183, Москва, Россия, 2009

Ниже: Zuk Club, «Гномы на фабрике», проект «Фабрика», Москва, Россия, 2012

Fish
Malones
Chips

SMILE

Слева: Canvaz, www.canvaz.com, Дублин, Ирландия, 2013

Выше: Огре, Рим, Италия, 2012

Ниже: Деде, Тель-Авив, Израиль, 2010. Фото — Милли Кац

«Мы обожаем рисовать на улицах и всегда пытаемся передать в наших произведениях послание о безумствах, происходящих вокруг нас в мире, или о вещах, которые мы пережили. Темы в основном связаны с правами человека, социальными вопросами, детским трудом, миром и любовью».

АЙСИ И СОТ

Слева: Бэнкси, Лондон, Англия, 2004.

© Bruno Vincent / Getty Images

Выше: Айси и Сот, Тебриз, Иран, 2011

**SPRINKLER
FIRE-ALARM**
WHEN BELL RINGS
CALL
FIRE DEPT. or POLICE

**AUTOMATIC SPRINKLER
SHUT OFF VALVE
14 FEET
OPPOSITE THIS SIGN**

**SPRINKLERS
THROUGHOUT
BUILDING**

**SIAMESE
CONNECTION
FOR FIRE DEPT.**

«На улице должно быть больше всего разноцветного: от надписей до огромных фресок и все, что между ними».

КАМО

Напротив: Бэнкси, Нью-Йорк, США, 2013

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2009.

© REX / Stuart Clarke

Слева: Камо, Ботани, Новый Южный Уэльс, Австралия, 2012

Выше, слева: Above, Берлин, Германия, 2012. Фото — Джулия Тулке

Слева: P183, Москва, Россия, 2011

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2011. © Jim Dyson / Getty Images

«Нужно относиться к нему [Бэнкси] с уважением за то, что он стал таким известным в своем деле, за его стиль и умные концепции. Неважно, нравится вам работа Бэнкси или нет: нельзя не уважать его работоспособность, свежесть стиля и целое движение художников, ставших его последователями. Он вдохновил меня рисовать на улицах...»

КАМО

Выше: Ози, Сан-Паулу, Бразилия, 2012.

Напротив

Выше: Неизвестный автор, Бруклин, Нью-Йорк, США, 2012. Фото — КЕТ

Ниже: Бен Эйне, «Вандалы», Майами, Флорида, США, 2011

Нижe: Common Cents, Лос-Анджелес,
Калифорния, США, 2012
Справа: Бэнкси, Нью-Йорк, США,
2008. © REX / Sipa Press

A BLANK PAGE
JUST SITS BEFORE
ME & STARES
IN COMPARISON
MY MARRIAGE
WITH THIS MARKER
IS IMPERATIVE
I STARE AT IT
& FIND MYSELF
STENCILING
THIS NARRATIVE
& PASTING IT
IN PLACE LIKE THE
TRAITS THAT
I INHERITED

- JERM IX

«Поэтические свитки состоят из фрагментов моих стихов и песен, прописанных через трафарет маркером на листе бумаги — по букве за раз. Потом я отрываю стихи от рулона и наклеиваю их на улицах. Свитки — это, пожалуй, самая открытая и честная форма уличного искусства из всех, которыми я занимаюсь. Я открываю сердце и изливаю из него кровь на эти страницы. Свитки в основном посвящены моей внутренней борьбе, моим самым глубоким тайнам и страхам, битве с внутренними демонами. С точки зрения роста и саморазвития свитки — это самая важная вещь, которую я когда-либо делал, это сравнимо с сочинением и записью песен с моего дебютного альбома Jerm Warfare. Многие из них либо позаимствованы с альбома, либо, напротив, вдохновили меня на песни».

JERM IX

Слева: Jerm IX, «Чистый лист», Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, 2010

Выше, справа: The Dotmasters, Лондон, Англия, 2012

Справа: ADW, «Я закрасю радугой твое плохое настроение», Дублин, Ирландия, 2013

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Любимой целью для многих уличных художников являются полиция и другие представители власти. Не стоит и говорить, что две эти группы преследуют диаметрально противоположные цели: полиция и правительство обычно стремятся арестовать тех, кто их изображает в нелицеприятном виде. Уличные художники по всему миру, в том числе и Бэнкси, создают картины, на которых насмехаются над полицией за то, что она уделяет непропорционально большое внимание мелким преступлениям вроде граффити и рисования на улицах. Бэнкси и другие зашли дальше: создали изображения, которые иллюстрируют несправедливость и боль, от которых простые граждане страдают в руках властей. Такие «артистические вмешательства» особенно популярны в городах вроде Нью-Йорка и Каира, где власти и раньше, и сейчас известны своей жестокостью и убийствами художников (Майкла Стюарта в Нью-Йорке, Ахмеда Басиони в Каире).

Слева: Бэнкси, Торонто, Канада, 2010. Фото — КЕТ

**DUDE, THOSE FUCKING COPS ARE
GIVING US BAD REPUTATION!**

MOGUL

Выше: Могул, Стокгольм, Швеция, 2012. Фото — Томас Ольссон

Ниже: Бэнкси, выставка «Война территорий», Лондон, Англия, 2003. © Ian West / PA Images

«[Я говорю о том, что] нами каждый день помыкают лживые тоталитарные правительства и давно устаревшие религиозные институты, в то же время заставляя прохожих улыбаться и выкладывать увиденное в Instagram».

E.L.K.

Выше: Кейзер, «BCBC — свиньи»,
Министерство сельского хозяйства,
Докки, Гиза, Египет, 2011
Справа: E.L.K., Мельбурн, Австралия,
2011

Выше: ADW, «Нет правосудия, есть только мы»,
Дублин, Ирландия, 2013

Справа: Бэнкси, выставка «Почти нелегально»,
Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2006.

© REX / Sipa Press

«В обществе, где легко
навесить на человека ярлык,
наша индивидуальность
и уникальность сводится
к обычной статистике».

ADW

Выше и ниже: Матиас Эспасьял Пикон, Rua 5, Сан-Паулу, Бразилия, 2012
 Справа: Бэнкси, Брайтон, Англия, 2005. © Roger Bamber / Alamy

1

Public Notice

Notice of the proposed project and the availability of the draft environmental impact statement (EIS) for the proposed project is hereby published. The project is the proposed construction and operation of a new facility. The draft EIS is available for public review and comment. The public is invited to submit comments on the draft EIS to the project manager. The project manager is the person responsible for the project. The project manager is the person responsible for the project. The project manager is the person responsible for the project.

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2008. © Fiona Hanson / PA Images

Справа: Изображение Бэнкси, закрашенное по приказу совета Вестминстера, Лондон, Англия, 2009. © Mark Phillips / Alamy

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2007. © Jeremy Reddington / Shutterstock

Выше, справа: Забу, Лондон, Англия, 2013

Справа: Саджад Аббас, «Мы видим тебя (взгляд на политиков в зеленой зоне) Багдад, Ирак, 2013

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2008. © Sean Francis / Alamy

Ниже: Доктор Д, «Центр правительственной связи», Лондон, Англия, 2010

Справа: Могул, Стокгольм, Швеция, 2012

Ниже: Доктор Д, «Мне будет безопаснее, если вы оставите меня в покое», Лондон, Англия, 2010

Слева: Доктор Д, «Предупреждение», Лондон, Англия, 2012

Нижне: EPS, «Власть народу», проект «Белая стена», Бейрут, Ливан, 2012

Выше: ADW, poliTHICKS («ТУПОлитика»), Дублин, Ирландия, 2013

Нижe: Могул, Стокгольм, Швеция, 2013

keizer

«Во время движения
«Оссиру» немало уличного
искусства было посвящено
99%. Я же решил обратиться
к 1% и их стражам порядка,
защищающим тиранию, —
полицейскому спецназу».

DESTROY ALL DESIGN

Выше: Деде, Тель-Авив, Израиль, 2011. Фото — Милли Кац

Напротив

Выше, слева: Кейзер, «Масперо», Египет, 2012

Выше, справа: Destroy All Design, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2012

Ниже: Destroy All Design, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2012

ЗНАКИ ВРЕМЕН

Уличные художники по всему миру проливают свет на проблемы, с которыми людям приходится сталкиваться сегодня. Они — современные визуальные *гриоты*, рассказывающие о борьбе с корпоративной коррупцией и жадностью, потрясающей безработицей, несправедливостью по отношению к беднякам и рабочему классу и растущей классовой пропасти, отбрасывающей на обочину все больше людей: эти темы актуальны во многих странах. Уличные художники выражают мысли рабочего класса, которому часто не хватает средств сводить концы с концами, и многих, кто надеялся на то, что мир станет лучше. Где еще обращаться к народу, как не на улицах? По словам колумбийского художника Токсикомано Каллехеро, общественные места, улицы — идеальное место для выражения всего, во что мы верим. Люди обращают внимание на то, что видят на стенах, и автоматически считают, что это важно и значимо.

Слева: Бэнкси, Айлингтон, Лондон, Англия, 2008. © Chris Dorney / Shutterstock

Слева: ADW, «Зараженный», Дублин, Ирландия, 2012

Ниже: Бэнкси, антибанковская демонстрация Оссиру, Лондон, Великобритания, 2011

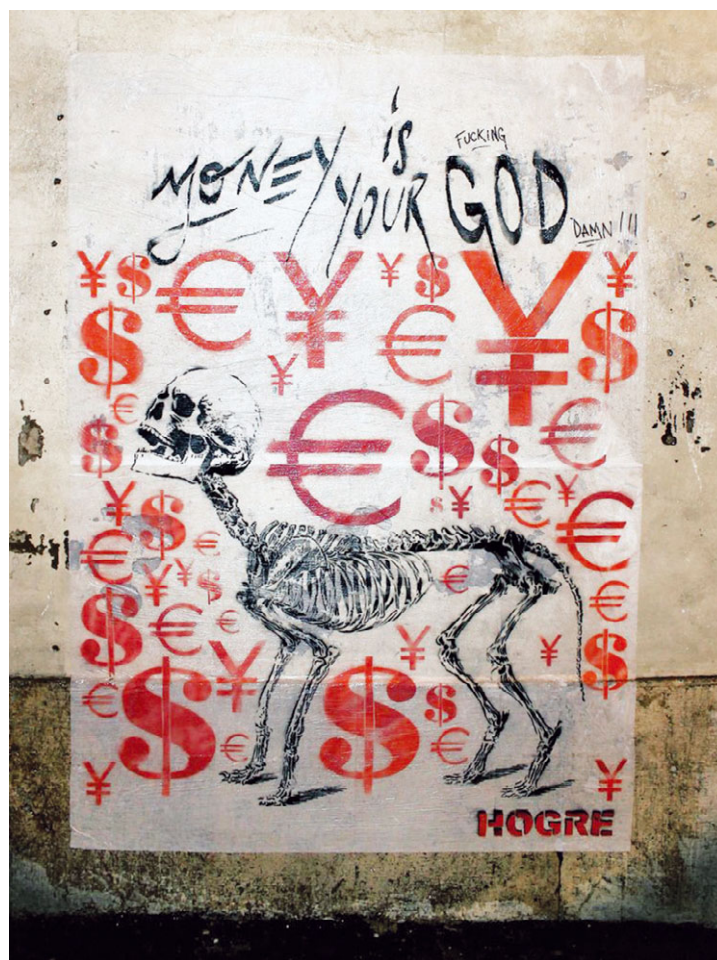

Выше: Desycle, «Ковбой на родео», Дюссельдорф, Германия, 2013

Ниже, слева: Canvaz www.canvaz.com, Дублин, Ирландия, 2013

Ниже, справа: Огре, Рим, Италия, 2012

«Я начал рисовать на улицах в 2000 году на Бали (я родился на Бали, в Индонезии). В 2006 году переехал в Грецию и с тех пор рисую на улицах Афин. Что касается вдохновения, то могу сказать, что больше всего меня вдохновляют феномены образа жизни и общества, например, потребительство, безработица, несправедливость и т.д.»

WD (WILD DRAWING)

Выше: WD (Wild Drawing), Афины, Греция, 2011

Нижне: Огре, Рим, Италия, 2012

Выше: BS.AS.Stencil, «Доллароловка», Буэнос-Айрес, Аргентина, 2012

Ниже: T.Wat, «Съешьте бедняков» (Eat the Poor), Лондон, Англия, 2010

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2007. © Chris Dorney / Shutterstock

Напротив

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2000. © Tom Stoddart / Getty Images

Ниже: Decycle, Бохум, Германия, 2012

Слева: Бен Эйне, «Бездомные»,
Лондон, Англия, 2012.

Фото — Мириам Престон

Нижне, слева: ADW, «Убивает
меня», Дублин, Ирландия, 2012

Нижне: Айс и Сот, Бруклин,
Нью-Йорк, США, 2012

«Трафареты — это отличный способ ясно передать свое послание, а еще их очень легко делать и наносить... Полагаю, именно легкость поначалу меня привлекла. Конечно, со временем начинаешь все усложнять: больше цветов, более сложные детали, но тем не менее больше всего меня в трафаретах привлекает быстрота нанесения и вообще быстрота работы — именно поэтому я до сих пор люблю и использую их».

THE DOTMASTERS

Справа: WD (Wild Drawing), Афины,
Греция, 2013

Ниже: Бэнкси, «Лондон зовет»,
Лондон, Англия, 2010. © Jim Dyson /
Getty Images

Выше: Бэнкси, «Нарисованный домик забирают за долги», Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2011. © Jason LaVeris / FilmMagic / Getty Images

Ниже: WD (Wild Drawing), Афины, Греция, 2011

Выше: ADW, «FCKd», Дублин, 2011

Слева: Ози, Сан-Паулу, Бразилия, 2012

Справа: T.Wat, Хакни-Роуд, Лондон, Англия, 2010

«Сейчас мой город поглощен граффити, и они превращаются во вторую кожу Сан-Паулу, я вижу, что весь город покрыт татуировками... и люди постепенно привыкают к этой татуированной коже».

«Я считаю, что роль уличного художника — примерно такая же, как у владельца пиратского радиоканала. Идея, впрочем, состоит не в точности информации (правде). Для меня великий потенциал уличного искусства лежит в исследовании пространства фантазий, в котором переплетается реальность и человеческое воображение».

BBROTHER

Выше: Бэнкси, Лондон,
Великобритания, 2011. © Jim Dyson /
Getty Images

Слева: The Dotmasters, Мюнхен,
Германия, 2012

«Практически все, что угодно, может заставить меня рисовать, нарушать права и добавлять немного юмора на наши унылые улицы. Часто это ребяческие, незрелые политические мысли, а иногда я просто хочу хорошенько выругаться».

THE DOTMASTERS

Выше: Free Humanity, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2013

Нижне: Бэнкси, Лондон, Англия, 2011. © Jim Dyson / Getty Images

Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2012

Ниже: Bbrother, «Корова», Тайбэй, Тайвань, 2009

Справа: ADW, «Ярлыки — для банок», Дублин, Ирландия, 2012

ADW

LABELZ
are for jars
**NOT FOR
PEOPLE**

LABELZ
ADW VARIETIES
e 300ml-342g

ВОЙНА И МИР

САМО

По всей планете правительства ведут войны, а люди в зонах боевых действий вынуждены бороться за выживание. Сейчас по миру постепенно распространяется антивоенное движение. Многие из нас считают, что войнам нет места в современном мире, и готовы отстаивать свое мнение на улицах. На митингах мы пробуждаем в себе внутреннего художника и рисуем протестные плакаты. Художники в течение столетий открыто критиковали войну, несправедливость и коррупцию, даже умирали за свои политические взгляды, и до сих пор многих из них преследуют в разных странах мира.

В современные времена художники не стесняются называть разжигателей войны по имени — например, знаменитый Робби Конал со своими уличными плакатами. Но другие, например, Бэнкси и Code FC, перевернули послание с ног на голову, создавая неожиданные изображения — дети, играющие с боеголовками, солдаты, восстающие против властей, жертвы, сопротивляющиеся государственному угнетению. Используя изображения мирных жителей и солдат на улицах, они превращают абстрактное далекое событие во что-то, что близко каждому из нас. Мы становимся частью картины. Большинство изображений, вроде бы насмехающихся над войной, напоминают нам, что во многих городах, где появляются такие рисунки, люди настолько далеки от этого, что война кажется плохой шуткой — карикатурой на все эти ужасы. Другие художники изображают людей в противогазах, словно готовящихся к войне и разрушениям.

Художники в этой подборке — смелые активисты, которые борются за лучший мир, и их послания — на стенах вокруг нас. Некоторые, например в Египте, Ираке и Сирии, рискуют жизнью, чтобы выразить свою точку зрения.

«Я люблю рисовать больше,
чем что-либо другое.
Рисование дает мне голос,
и я бы без него пропал».

СОЛУС

Выше, слева: Саджад, Аббас, Багдад, Ирак, 2011

Выше, справа: Сун, Берлин, Германия, 2013

Напротив

Выше: Солус, Дублин, Ирландия, 2013

Ниже: Алиас, Гамбург, Германия, 2011. Фото — Тео Брунс

Выше: Бэнкси, выставка «Война территорий», Лондон, Англия, 2003. © Rex

Сверху: Джей Джессо, «Время приключений», Чикаго, Иллинойс, США, 2013

Выше, слева: Солус, Дублин, Ирландия, 2013. Фото — Дэвид Джонсон

Выше, справа: Неизвестный автор, Тель-Авив, Израиль, 2013. Фото — Джулия Тулке

Слева: Бэнкси, «Пулеметная лента с мелками»,
Лос-Анджелес, Калифорния, США, 2011.

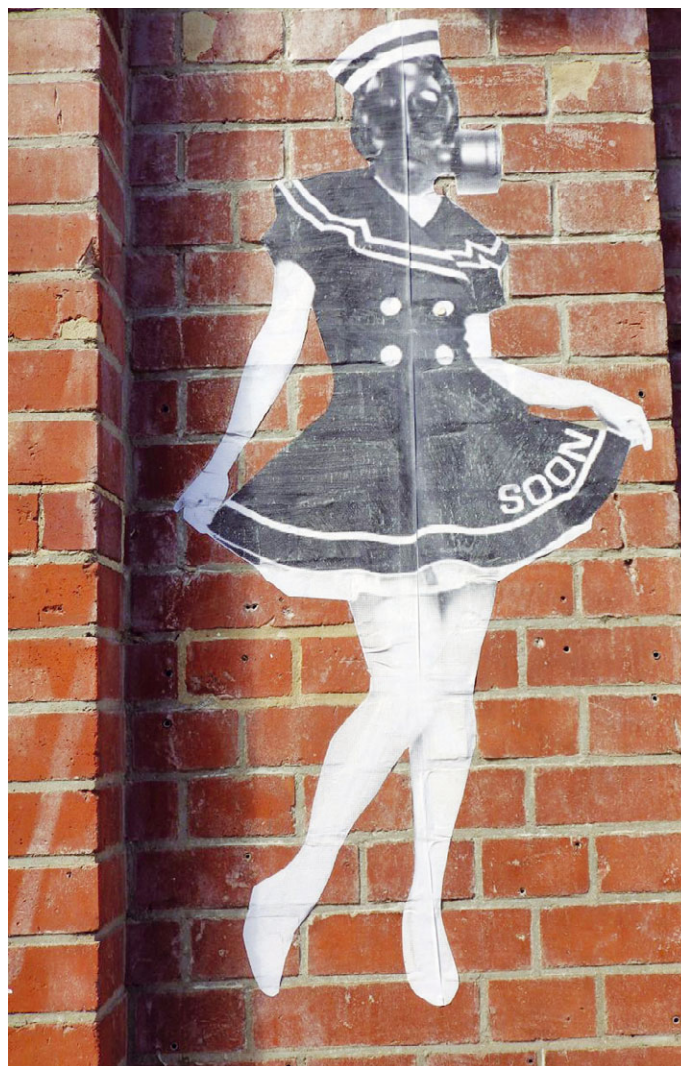
© Jason Laveris / FilmMagic / Getty Images

Ниже, слева: Кейзер, «Граната», Каир, Египет,
2011. Фото — Хенд Абдуллах

Ниже, справа: Сун, Берлин, Германия, 2013.
Фото — Джулия Тулке

«Бэнкси очень умен,
и я чувствую, что некоторые
его идеи мне очень близки —
они скорее критикуют
общество и человечество
в целом, а не атакуют
отдельных политиков. Он
понял, как формулировать
идеи, витающие в воздухе.
Многие о них думали, а он
первым их выразил».

RUN DONT WALK

Справа: Нуар, «Мой баллончик — твой
коктейль Молотова», Афины, Греция, 2013.

Фото — Джулия Тулке

Ниже: Алиас, Берлин, Германия.

Фото — Lucky Cat

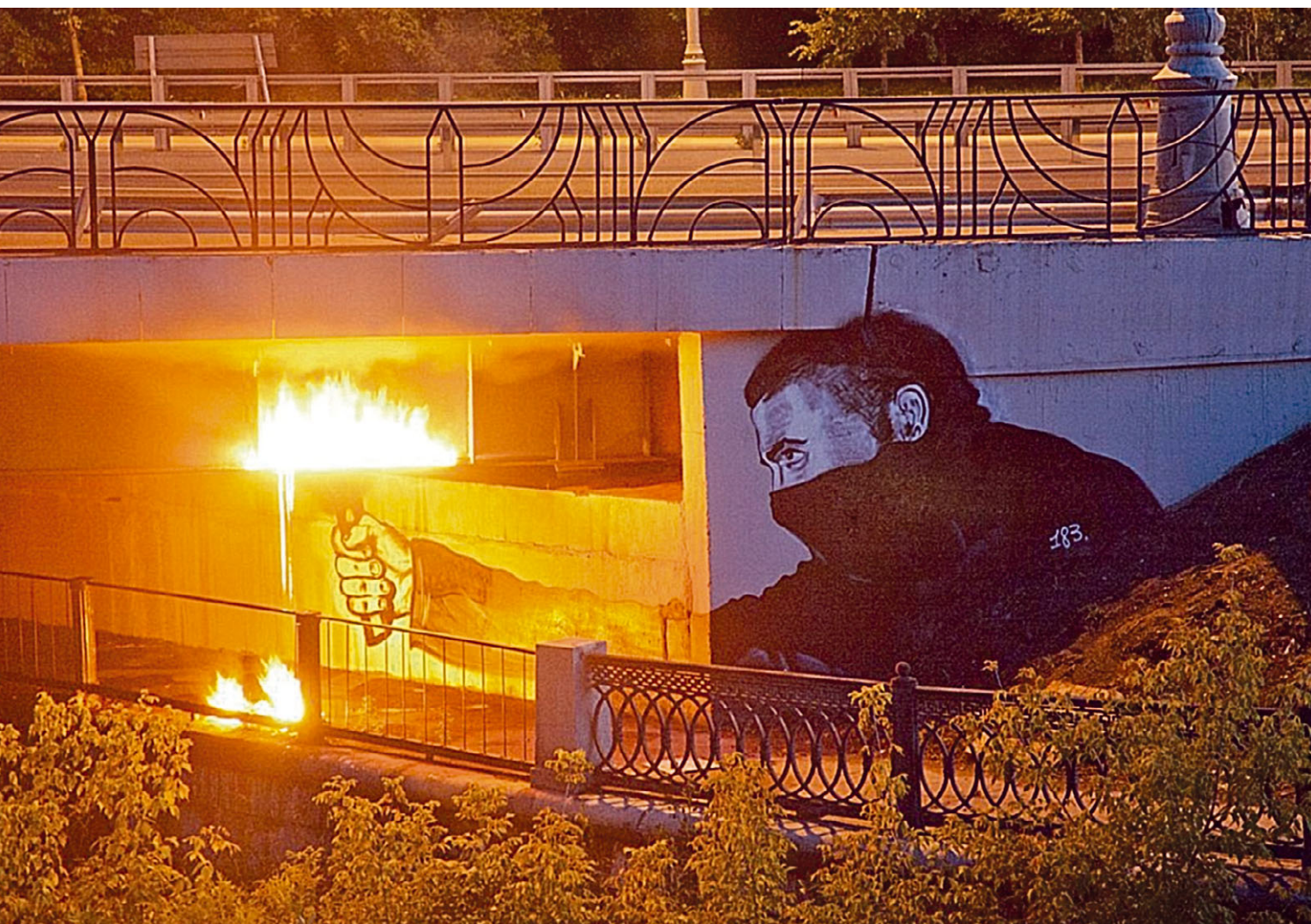
Выше: Бэнкси, Лондон, Англия, 2010
 Справа: Бэнкси, Лондон, Англия, 2007
 © Jenny Matthews / Alamy

Выше: Неизвестный автор, Каир, Египет, 2011. Фото — Хенд Абдуаллах

Ниже: P183, Москва, Россия, 2012

«Практически любой из нас, достигнув успеха, отношений, денег, славы, не готов отказаться от всего этого. Сжигайте мосты и уничтожайте все свои достижения ради нового, нелогичного, неизвестного, безрассудного выбора между жизнью и смертью. Эта инсталляция посвящается тем, кто вылез из своих пыльных уголков и может в одиночку создать новый мир. Тем, кто способен к самоотречению ради шага вперед».

P183

Ниже, слева: Камо, Александрия, Новый Южный Уэльс, Австралия, 2012

Ниже, справа: Токсикомано Каллехеро, Богота, Колумбия, 2011

«Многие проекты, которыми я занимаюсь, связаны с социально-политическими ситуациями, о которых вряд ли задумываются очень многие, так что это способ поднять определенные вопросы, которые не затрагивают другие художники».

#CODEFC

Сверху: Токсикомано Каллехеро, Богота, Колумбия, 2011

Выше: Айко, станция Томиока, Фукусима, Япония, 2013

Справа: #codefc, Южный Вьетнам, 2010

VIET
CODE!

#CODEFC

Выше: Бэнкси, Виялеем, 2007

Справа: ADW, «Насест мира», Дублин, Ирландия, 2011

«Я хочу привлечь внимание людей к стене или другому месту, которое бы они иначе ни за что не заметили. Уличное искусство делает повседневную городскую среду чуть более веселой и интересной, и я готов бороться за это дело».

ЗАБУ

MDW

Выше: Айси и Сот, Тегеран, Иран, 2010

Справа: Саджад Аббас, Багдад, Ирак, 2011

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ

Above (США/Франция)
www.goabove.com

ADW (Ирландия)
www.adwart.com

Aiko (Айко, Япония/США)

Alec Monopoly (Алек Монополи, США)
www.alecmonopoly.com

Alias (Алиас, Германия)

Aryz (Арис, Испания)
www.aryz.es

Banksy (Бэнкси, Англия)

Bbrother (Тайвань)

Be Free (Австралия)

Ben Eine (Бен Эйне, Англия)
www.einesigns.co.uk

BS.AS Stenci I (Аргентина)

Camo (Камо, Австралия)

Canvaz (Ирландия)

#codefc (Англия)

Common Cents (США)

Cryptik (Криптик, США)

www.cryptik.com

Decycle (Германия)

Dede (Деде, Израиль)

Destroy All Design (США)

Dr D (Доктор Д, Англия)
www.drd.nu

E.L.K (Австралия)
www.elkstencils.com

Eelus (Илус, Англия)
www.eelus.com

Ender (Эндер, Франция)

EPS (Ливан)

Free Humanity (США)

FRZ (Иран)

Hanksy (Хэнкси, США)
www.hanksy.com

Hogre (Огре, Италия)

Icy and Sot (Айси и Сот, Иран)
www.icyandsot.com

Jay Jasso (Джей Джессо, Мексика/США)

Jerm IX (Канада)
www.jerm-ix.ca

Keizer (Кейзер, Египет)
www.keizerstreetart.wix.com

Matias Espacial Picón (Матиас Эспасьял Пикон, Бразилия)

Mogul (Могул, Швеция)
www.thinkmogul.com

Mr Brainwash (США)
www.mrbrainwash.com

Noir (Нуар, Германия)

Orticanoodles (Италия)
www.orticanoodles.com

Ozi (Ози, Бразилия)

Pasha 183 (Россия)

Pegasus (Англия)
www.pegasusstreetart.com

Run Dont Walk (Аргентина)

Sajjad Abbas (Саджад Аббас, Ирак)

Skullphone (США)
www.skullphone.com

Solus (Солус, Ирландия)

www.solusstreetart.com

Soon (Сун, Германия)

Stewy (Стюи, Англия)

T. Wat (Англия)

The Dotmasters (Англия)
www.dotmaster.co.uk

The Dude Company (Франция)

Tona (Тона, Германия)
tonastreetart.blogspot.co.uk

Toxicománo Callejero
(Токсикомано Каллехеро, Колумбия)

Wild Drawing (Греция)
www.wdstreetart.com

Zabou (Забу, Англия)
www.zabou.me

Zilda (Жильда, Италия)
www.zildastreetart.com

Zuk Club Art Group (Россия)
www.zukclub.com

БЛАГОДАРНОСТИ

Хочу поблагодарить всех художников, которые работают на улицах — тайком и нелегально. Особая благодарность — художникам со всего мира, предоставившим изображения для этой книги. Ответов на мои просьбы прислать свои произведения оказалось огромное количество, многие художники просто не попали в книгу, или сами от этого отказались. Я хочу отдельно поблагодарить некоторых из этих великолепных художников, потому что их работа на улицах очень важна: Айко, A1 One, Баско Васко (Basco Vazco), Блипс (Bleeps), Эшиф (Escif), Free Humanity, Пёбель (Pøbel), Пох (Poch), Пьорес Нада (Piores Nada), Тона (Tona) и Stinkfish — спасибо вам.

Спасибо всем фотографам-поклонникам. Вот их имена: Хенд Абдуаллах, Бекки Фуллер, Луна Парк, Рэй Мок, Джулия Тулке, Ханна Линдгрэн, Эрик Неринг, Томас Ольссон, Женя Зуб4ик, Lucky Cat. Спасибо вам за ваш вклад в книгу.

Спасибо моей семье за то, что всегда верили мне: Энди, Талии, Ксоло и Айе. Я люблю вас. Спасибо.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ПЛАНЕТА BANKSY

Художник, его работы и последователи

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *Т. Коробкина*
Ответственный редактор *А. Дьяченко*
Художественный редактор *А. Шуклин*

В оформлении переплета использовано граффити: BANKSY

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 13.07.2018. Формат 90x108¹/₁₆.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,4.

Тираж экз. Заказ

КОГДА ВЫ ДАРИТЕ КНИГУ, ВЫ ДАРИТЕ ЦЕЛЫЙ МИР

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Заходите на сайт:

<https://eksmo.ru/b2b/>

Звоните по телефону:

+7 495 411-68-59, доб. 2261

ВАШ ЛОГОТИП
НА ОБЛОЖКЕ

ВАШ ЛОГОТИП НА КОРЕШКЕ

ОБРАЩЕНИЕ
К КЛИЕНТАМ
НА ОБЛОЖКЕ

**Художник, провокатор,
анонимный гений,
политический активист**

- ВСЕ ЭТО **BANKSY**

Никто не знает, кто он на самом деле, но все знают его работы.

Его стилем, чувством юмора и острой критикой современного общества восхищаются по всему миру.

В ЭТОЙ КНИГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НЕ ТОЛЬКО МНОЖЕСТВО РАБОТ ЗНАМЕНИТОГО УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКА, НО И ТРУДЫ ЕГО УЧЕНИКОВ. ОНИ ПОЗВОЛЯТ ВАМ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА УЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ БЭНКСИ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, КАК ОНИ ПОВЛИЯЛИ НА ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ПО ВСЕМУ МИРУ И ЛИЦО СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.

**THE JOY
OF
SPRAYING
PAINT ON
WALLS**

САМО

БОМБОРА

Бомбора — это новое название Эксмо Non-fiction, лидера на рынке полезных и вдохновляющих книг. Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

**f vk @ bomborabooks
www.bombora.ru**